

PROYECTO 16

BODY ART

Este estilo enmarcado en el arte conceptual, tuvo gran relevancia en los años 60 en Europa, y especialmente en Estados Unidos.

En esa técnica el cuerpo es el lienzo o el molde del trabajo artístico, se pinta se calca, se ensucia, se retuerce, normalmente se hace a modo de acción o performance, con documentación fotográfica o videografía posterior.

Artistas como, Yves Klein, Bruce Naumann, Vito Acconci Youri Messen-Jaschin tuvieron su fase en este movimiento.

Este arte conceptual como movimiento, nace a la mitad de los siglos sesenta, su nacimiento se debe en parte a la reacción del formalismo que había sido articulado por el influyente crítico Clement Greenberg. Gracias al trabajo del artista francés Marcel Duchamp en las décadas de 1910 y 1920 en sus obras llamadas ready made aportaría a los artistas conceptuales las primeras ideas de obras basadas en conceptos y realizadas con objetos de uso común.

El body art emplea habitualmente materiales como la fotografía, mapas y vídeos. En ocasiones se reduce a un conjunto de instrucciones documentando cómo crear una obra, pero sin llegar a crearla realmente; la idea tras el arte es más importante que el artefacto en sí.

De este arte han nacido otras formas artísticas como el fluxus y el mail art.

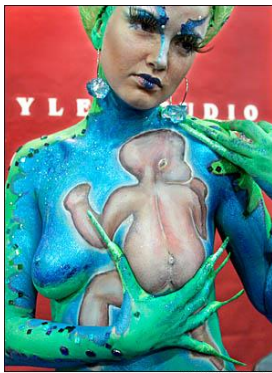
BODY PAINT

También conocido como el Body painting, es el arte de pintar el cuerpo desnudo con diferentes colores, motivos, formas y diseños que llegan a evocar incluso un estilo de vida. Lo curioso de esta arte es que es muy antigua, la cultura ancestral chilena tiene uno de sus más claros referentes, los muertos eran pintados con colores azules y rojizos.

ARTE Y ESTETICA

Algunos de los temas tratados por estos artistas en sus obras son la violencia, la sexualidad, el exhibicionismo, o la resistencia corporal a fenómenos físicos. De esta manera el cuerpo puede ser transformado por un disfraz, ser utilizado como instrumento o unidad de medida o agredido o puesto a prueba hasta los límites del sufrimiento etc.

Se encuentra una diferencia en el body art de Estados Unidos donde hay una línea más analítica por artistas como Vito Acconci, Chris Burden o Dennis Oppenheim que ponen el acento en las posibilidades del cuerpo. Un poco más dramático el toque que le dan los artistas Europeos representada por Herman Nitsch, Gunter Brus, Rudolph Schwarzkolger o Gina Pane, que incide en la reelaboración de arquetipos, junto a aspectos relacionados con el travestismo, el tatuaje o la sublimación del dolor. Como precursores del body art encontramos el dadaísmo, el happening y más tarde está muy relacionado con la práctica de las "performance" (acciones), el teatro y la danza.

Expresión Corporal

Se considera como una disciplina, con el objetivo de usar el cuerpo armónicamente con finalidad expresiva comunicativa y estética en la que los movimientos del cuerpo y el sentimiento son básicos para expresar diferentes sentimientos.

Danza y Baile: Una de las formas más antiguas de comunicación humana, es la danza, transmite cultura, las tradiciones y las costumbres de cada pueblo o país. La danza es un medio de muy importante de expresión y comunicación, elementos que la componen son: el cuerpo, el espacio, la intensidad y el ritmo.

El Mimo: es una forma de hacer teatro, a través de la cual los actores representan emociones mediante gestos y movimientos corporales, sin usar su voz. Es una comunicación no verbal.

El aerobio: Se incluye como expresión corporal por su aspecto coreográfico, consiste en realizar ejercicios al ritmo de una melodía.

Tatuajes Diferencias Culturales:

Polinesia: Esta región del mundo es la que posee la tradición tatuadora más amplia. Diferentes tribus de esta región utilizaban el tatuaje como ornamentación corporal, sin que por ello éstos pierdan su fuerte sentido comunal. Desde muy temprana edad los niños se tatuaban hasta cubrir por completo todo su cuerpo.

ARTE Y ESTETICA

Los tatuajes no solo tenían un sentido estético, el tatuaje confería jerarquía y propiciaba el respeto en la comunidad, entre más tatuado el cuerpo más respeto merecían.

De manera particular, los maoríes utilizaban el tatuaje para la batalla. Estos dibujos contribuían a su famosa estrategia de asustar a sus enemigos. La práctica de tatuar se desarrolló durante miles de años y alcanzó un punto culmen con el perfeccionamiento de motivos geométricos. El tatuaje se utilizaba para identificar a un individuo. Además, indicaba el paso de la adolescencia a la madurez.

Egipto: Las mujeres eran las que se tatuaban principalmente. Se atribuían a los tatuajes funciones mágicas y protectoras. El carácter sobrenatural de los tatuajes no fue exclusivo de Egipto, otras culturas también otorgaron estos poderes a los tatuajes. Las mujeres que se tatuaban mostraban valentía y los hombres las marcaban como si fueran de su propiedad.

América: Los indígenas de América del Norte utilizaban los tatuajes como parte del ritual de paso, es decir cuando una persona pasaba de la pubertad a la adultez se tatuaba para proteger su alma. En América central, las tribus utilizaban los tatuajes en conmemoración por los caídos en las batallas y como forma de adoración a los dioses.

En América del sur, tribus indígenas también pintaban sus cuerpos, pero no de manera permanente utilizaban pigmentos hechos con flores y grasas vegetales de animales daban nuevos tonos que acompañaban sus rituales de manera temporal con significados igual de profundo y espirituales, los cuales lavaban al terminar los ritos.

Lejano Oriente: El tatuaje llegó a Japón aproximadamente en el siglo X a C. El tatuaje se hizo popular en los sectores más poderosos de la cultura nipona, incluso fue utilizado por el Emperador del siglo V como ornamento corporal. En Japón también existía la costumbre de tatuar los delincuentes, para que quedaran marcados de por vida por sus malos actos.

Medio oriente y zonas aledañas: En India, Pakistán, Irán, Yemen, Oriente Medio y África del norte, , **utilizaron la henna o jena** es un tinte natural de color rojizo que se emplea para el pelo y que además se usa en una técnica de coloración de la piel llamada mehendi. Se hace con la hoja seca y el peciolo de *Lawsonia alba* Lam. Del **mehandi** son bastante complejos y en algunas culturas se emplean como ornamento nupcial.

Occidente: Los tatuajes llegaron a Occidente porque en las expediciones del Capitán James Cook los marineros tuvieron contacto con los indígenas y tribus que les enseñaron el arte de tatuar. Los marineros abrieron sus estudios para de tatuaje y popularizaron esta disciplina. Durante la Guerra de Secesión el arte del tatuaje experimentó un gran crecimiento y popularización. Fellows, Hildebrandt y O'Reilly, el inventor de la máquina de tatuar, fueron los encargados de hacer de la práctica tatuadora una profesión.se

Cabe resaltar que el tatuaje no aparto de su tradición inhumana, en la Alemania Nazi se utiizó el tatuaje para marcar a los prisioneros en los campos de concentración.

Actualmente el tatuaje no distingue clases sociales y cumple funciones puramente estéticas.

PROYECTO 17

MUSICA INDUSTRIAL

Es un tipo de música experimental, utilizaba sonidos que encontraba en objetos de la vida cotidiana como taladros, serruchos, timbres etc. El término fue acuñado a mediados de 1970 a raíz de la fundación de Industrial Records por la banda de Yorkshire Throbbing Gristle y con la creación del eslogan irónico "música industrial para gente industrial").

Los primeros artistas industriales probaron con ruidos y temas estéticamente comprometidos visual y musicalmente con el fascismo, los asesinatos en serio y el ocultismo. Ellos complementaban sus presentaciones musicales con performance, arte correo, instalaciones artísticas. Entre los músicos más destacados de la música industrial están Throbbing Gristle, SPK, Boyd Rice, Cabaret Voltaire y Z'EV. Los precursores que influyeron sobre el desarrollo del género fueron proyectos como el grupo de electrónica Kraftwerk,

bandas de rock experimental como The Velvet Underground y Frank Zappa, artistas de rock psicodélico como Jimi Hendrix, compositores como John Cage, escritores como William S. Burroughs y filósofos como Friedrich Nietzsche.

STOMP OUT LOUD

Es un arte muy novedoso impregnado de la cotidianeidad, de lo domestico de la calle. Stomp Out Loud es el nombre de una de las presentaciones realizadas por el grupo STOMP, ellos son artistas de percusión minimalista, los instrumentos que emplean son objetos de los más inusuales para hacer música, aquellos de los cuáles nadie imaginaría obtener ese conjunto de notas musicales porque su función no es esa precisamente.

Sus presentaciones son armónicas y divertidas, además que las complementan con coreografías, golpean toda clase de objetos entre los cuales encontramos baños, cilindros, bateas, aros de llantas, ollas, tuberías, relojes, cajas entre otros, también hacen presentaciones impresionantes con balones, escobas y juegos de naipes.

Sin duda verlos en acción es un espectáculo porque sus presentaciones son homogéneas y al oído y la vista resultan muy interesantes. Resalta la creatividad y los sonidos naturales.

PROYECTO 18

Happening

Es una manifestación artística, surgida den 1950, normalmente multidisciplinaria, caracterizada por la intervención de los espectadores. Los happenings integran el conjunto del llamado *performance art* y mantiene afinidades con el llamado teatro de participación. Lo que busca el happening artístico es producir una obra de arte que *no* se focaliza en objetos sino en el evento a organizar y la participación de los "espectadores".

La idea es que los espectadores interactúen y se involucren en la actividad artística, alcanzando una participación emotiva y representación colectiva. El happening se diferencia del performance, por la improvisación. Normalmente se producen en lugares públicos, simulando un gesto de interrupción a la cotidianidad que se desarrolla. Un ejemplo de ello son los eventos organizados por Spencer Tunik en los cuales se implican a *masas* de gente desnuda.

Performance

Es una muestra escénica, con un alto contenido de improvisación, donde factores como: la provocación, el asombro y el sentido de la estética juegan un papel importante. Tuvo su cúspide en los años 70.

El término *performance* se ha difundido en las artes plásticas a partir de la expresión inglesa *performance art* con el significado de arte en vivo. Está estrechamente relacionado con el arte conceptual, los happenings, flexus events y al body art.

Este arte es aquel en el que el trabajo lo constituyen las acciones de un individuo o un grupo en un lugar determinado y un tiempo concreto. El performance puede ocurrir en cualquier lugar y su duración no es precisa.

El performance tiene parentescos con la acción poética, la intermedia, la poesía visual y otras expresiones del arte contemporáneo. Algunos llaman a tales expresiones (idénticas o muy similares a la *performance*): live art, action art, intervenciones y manoeuvres.

PROYECTO 019

ARTE KITCH

Se denomina kitsch al arte que surge de un estilo inferior a alguno existente, a una manifestación artística pretenciosa, exagerada o de mal gusto.

La palabra kitsch surge también de una palabra alemana que significa “barrer mugre de la calle”, algo

que se refiere a objetos de dudosa calidad estética obtenidos por los nuevos adinerados para mantener su status social y económico. Casi siempre estos objetos eran copias de mala fabricación de estilos originales y que al mezclarlos con otros estilos daban un resultado ecléctico de mal gusto.

En la actualidad se dice que el kitsch es un género que trata de parecer sentimental, glamuroso, teatral o creativo, no deja de ser un gesto imitativo de las apariencias superficiales del arte. El kitsch se basa en repetir formulas dejando de lado el sentido de creatividad y originalidad

desplegado en el arte genuino.

El artista más representativo de este género es Jeff Koons.

Miscelanea cultural

PROYECTO 020

LAND ART

Es una corriente artística contemporánea que se vale de los paisajes y los componentes de la naturaleza como escenarios y medios para realizar una obra de arte. Nació en la década de los 70's, y su fin es recordar la y acordarnos de no maltratarla.

Materiales como la madera, la tierra, piedras, arena, rocas, fuego, agua, etc. Esta expresión inglesa se conoce también como “arte de la construcción del paisaje” o “arte terrestre”. Usualmente estas obras se

ARTE Y ESTETICA

encuentran en el exterior expuestas a los elementos, y sometidas a la erosión natural; por ello, algunas desaparecieron, quedando de ellas sólo el recuerdo fotográfico.

Los lugares donde se realizan estas obras son muy remotos, lejos de la mirada de los espectadores, y son de tamaño monumental. La naturaleza no es maltratada en ningún momento por la intervención de estos artistas.

Este tipo de arte normalmente no se puede presenciar en vivo ya que sus obras quedan completamente fuera del circuito comercial y sólo llegan a ser conocidas por medio de registros como la fotografía, videos o dibujos que se exponen en museos y galerías, o que pueden ser compradas por coleccionistas.

PROYECTO 021

DANZA CONTEMPORÁNEA

Es un estilo creado para expresar los sentimientos, de la misma manera que los sentimientos cambian, los bailarines contemporáneos deben cambiar constantemente. Es un tipo de expresión artística, basado en la técnica del ballet clásico y que conlleva la menor rigidez del movimiento.

ANDREA DELGADILLO

ARTE Y ESTETICA

Los bailarines deben caracterizarse por el individualismo, la abstracción y la entrega al arte. En la actualidad existen dos técnicas: La Graham, y la Cunningham, pero los bailarines contemporáneos suelen revolverlas.

Características:

- ✓ Se baila con la ropa que sea, usualmente no se usan zapatos.
- ✓ Las coreografías están inspiradas en sentimientos e ideas.
- ✓ Las formas expresan lo bonito y lo feo de la vida.
- ✓ Hay muchos estilos de pasos.
- ✓ El hombre carga a la mujer de maneras inusitadas. Inclusive la mujer carga al hombre.
- ✓ Se trabaja en el suelo y en caídas.
- ✓ El cuerpo puede pesar o medir lo que sea mientras este fuerte y flexible.

Historia

Los orígenes de este movimiento se remontan a finales del siglo XIX, cuatro bailarines se sentían muy inconformes por las restricciones que había en el ballet. Los estadounidenses Loie Fuller e Isadora Duncan influyeron mucho en Europa mientras que los europeos Rudolf Von Laban y Mary Wigman marcaron a los estadounidenses.

PROYECTO 022

ARTE CINÉTICO

Es una corriente artística basada en el movimiento, principalmente pictórica y escultórica. En estas obras hay un juego de efectos ópticos que hacen que el espectador crea que hay un movimiento real.

- El arte cinético se basa en la búsqueda de movimiento, pero en la mayoría de las obras el movimiento es real, no virtual.
- Para realizar la obra el artista se plantea y sigue una estructura rigurosamente planificada.

ANDREA DELGADILLO

ARTE Y ESTETICA

- La mayoría de las obras cinéticas son tridimensionales, se despegan del plano bidimensional.
- Los recursos para crear movimiento son casi infinitos, tales como el viento, el agua, motores, luz, electromagnetismo.
- Busca la integración entre obra y espectador.

Tipos de arte Cinético

De acuerdo a como se produzca la sensación del movimiento encontramos tres tipos de obras cinéticas.

- ✓ **Los Estables:** En estas obras los elementos son fijos de tal manera que el espectador deba rodearlos para percibir su movimiento.
- ✓ **Los móviles:** Producen un movimiento real debido a diferentes causas, cambiando su estructura constantemente.
- ✓ **Los penetrables:** Usualmente la obra es un ensamblaje en un espacio real que requiere que el espectador entre en ella para poder percibirla a medida que la recorre.

El arte cinética tuvo su auge desde la mitad de los 60 hasta mediados de los 70.

Instalación Artística

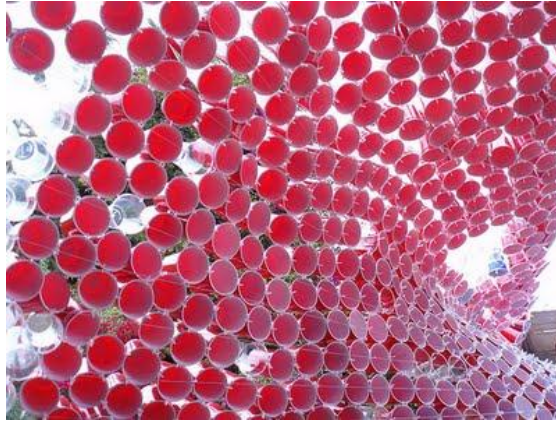
Es un género de arte contemporáneo, adquirió un fuerte impulso a partir de la década de 1970. Las instalaciones se crearon con el objetivo de generar una nueva experiencia en el espacio tanto visual como sensorial.

La instalación artística es una expresión artística que se realiza a partir de multidisciplinas, llevándose a cabo principalmente en Estados Unidos y Europa, las instalaciones consisten en un trabajo en el cual la elaboración toma forma artística como técnica dentro de la pieza teniendo la presencia activa del espectador.

ARTE Y ESTETICA

Esta expresión artística a dejado huella en el mundo con grandes obras como lo son las del artista francés Daniel Buren, por ejemplo los arcos rojos en donde se pueden conjuntar las instalaciones artísticas a la arquitectura.

Puede incluir cualquier medio, desde materiales naturales hasta los más nuevos medios de comunicación, tales como video, sonido, computadoras e internet, o inclusive energía pura como el plasma.

PROYECTO 24

VIDEO ARTE

Este movimiento artístico nació en Estados Unidos y Europa en 1963 muy de la mano con la consolidación de los medios de comunicación de masas y que pretendían explorar las aplicaciones alternativas y aplicaciones artísticas de dichos medios. Se usan medios electrónicos (analógicos o digitales) con un fin artístico.

En el video arte se utiliza video o audio, esta tendencia no debe confundirse con la televisión o el cine experimental. Una de las diferencias entre el videoarte y el cine es que el videoarte no necesariamente cumple con las convenciones del cine, ya que puede no emplear actores o diálogos, carecer de una narrativa o guion, u otras convenciones que generalmente definen a las películas como entretenimiento.

En cuanto a costos el videoarte es más económico que a la producción tradicional de cine, es una alternativa más enfocada a personas que rompen con los parámetros comerciales y buscan un medio más económico pero no por este motivo con menos valor que las formas tradicionales de producción.

El video arte muestra cualidades únicas para lograr plasmar la sensibilidad y la interioridad humana en niveles únicos, mezcla pintura, fotografía, música, entre otras.